

Cuatro estrategias didácticas basadas en arte contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a través de Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje
Four didactic strategies based on contemporary art: The educational process as a work of art through Artistic Teaching-Learning Methodologies

Rubio Fernández, Andrea
Universidad de Granada.

PALABRAS CLAVE

Educación artística, metodologías artísticas de enseñanza-aprendizaje (M.A.E-A), investigación educativa basada en las artes visuales, estrategia didáctica

RESUMEN

A través de estas cuatro estrategias didácticas realizamos, en primer lugar, una propuesta de investigación educativa basada en las artes visuales utilizando la estrategia didáctica como método de investigación, como medio expresivo y como lenguaje. En segundo lugar aportamos una propuesta de enseñanza a través de metodologías artísticas desde las estrategias de las formas discursivas del arte, como forma de aprendizaje y enseñanza. Las Metodologías Artísticas de Enseñanza, son la base de esta investigación y con ella realizamos propuestas concretas dentro de sus desarrollos didácticos. Proponemos una reflexión sobre cuestiones educativas y artísticas a partir de estructuras conceptuales pedagógicas que se plantean con la intención de dar lugar al desarrollo y a la creación de nuevas estrategias educativas, nuevas reflexiones y formas metodológicas de enseñanza del arte y basadas en arte. Así, en éste artículo proponemos una serie de estrategias didácticas en torno a la educación artística, que proponen una revisión de nuestra experiencia educativa y dan cuenta de ella. Estas estrategias han sido llevadas a cabo dentro del proyecto de Educación Artística "*Lainopia*" que se desarrolla en distintos espacios de Asturias

KEY WORDS

Artistic Education, arts based teaching- learning methods, didactic strategy, visual arts based educational research

ABSTRACT

Firstly, these four teaching strategies that we used are methods of investigation, both means of expression and visual languages. From these, a research proposal is constructed based on Arts- Based Teaching/ Learning Methods. Secondly, a new teaching method is produced based on artistic methodology in which the teaching strategies use art workshops as a means of teaching and learning. The Arts- Based Teaching/ Learning Methods are the basis of this investigation and with it we obtain concrete proposals along with teaching developments.

We propose and suggest one to reflect about educational and artistic questions through the use of structural teaching concepts with the intention of giving way to new teaching strategies, new reflections, and new ways to teach using arts- based methodology. If our objective is to teach art without losing its essence, and we are looking to generate a conscious type of knowledge acquisition, perhaps it is necessary to adjust the pedagogic processes accurately to the artistic process in order to allow for a new educational experience.

Therefore, in this article we propose a series of didactic strategies with respect to artistic education in which the educational experience is revised and made evident. These teaching strategies were used with different families in the community of Asturias under the Artistic Education project title, "Lainopia."

Recibido: 08-05-2018

Aceptado: 18-06-2018

INTRODUCCIÓN

El campo de la didáctica de las artes, en su sentido más amplio, está obsoleto tanto si nos referimos a las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan como a los contenidos. No nos referimos sólo a la formación específica que reciben las y los artistas, si no a la educación artística destinada a toda la sociedad tanto a nivel formal como no formal. Se sigue manteniendo un enfoque anacrónico totalmente alejado de la realidad del arte y la pedagogía actuales. Sin embargo los mayores avances de innovación educativa respecto a la educación artística, van totalmente dirigidos a utilizar las artes como metodología de aprendizaje de otras materias olvidando el valor de los contenidos específicos propios del arte.

Hipótesis

- Una Metodología Artística de Enseñanza es una estrategia pedagógica que utiliza las formas de pensamiento de las artes. Para enseñar con una metodología artística de enseñanza, provocamos situaciones en las que la estética sea la base estructural de la experiencia.
- Si revisamos la educación artística desde un enfoque contemporáneo, hemos de actualizar tanto los contenidos como las metodologías de enseñanza-aprendizaje del arte
- Si pretendemos enseñar-aprender arte a través del arte, sin perder su esencia, y buscando generar a la vez un conocimiento consciente, hemos de ajustar los procesos pedagógicos a los procesos artísticos y abrir ese medio a la experiencia educativa.

Objetivos

Los objetivos fundamentales de esta investigación son dos:

- En primer lugar, aportar cuatro estrategias didácticas que cumplen los requisitos artístico-educativos de las Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje utilizando las artes como método y contenido.
- Y, en segundo lugar, justificar el uso metodológico de la obra de varios artistas contemporáneos en el desarrollo de materiales didácticos para la educación artística.

METODOLOGÍA

A nivel de metodología de investigación, utilizaremos las Metodologías Artísticas de Investigación desde dos enfoques: la Investigación Educativa Basada en las Artes

Visuales y la a/r/tografía visual. Por ello, el presente informe de investigación utiliza el discurso visual para dar cuenta de dicho proceso indagador.

Los fundamentos epistemológicos de las Metodologías Artísticas de Investigación parten de la base de lo estético como generador de conocimiento y pensamiento no sólo en sus procesos si no también en sus conclusiones. Hay diferentes corrientes teóricas dentro de estas metodologías artísticas de investigación, según Ricardo Marín-Viadel y Joaquín Roldán (2012) se pueden diferenciar distintas tendencias como la corriente de las Arts-Based Educational Research cuyos principales autores son Elliot Eisner y Tom Barone. Rita Irwin es la principal referencia cuando hablamos de A/r/tografía así como Wilder, Leavy, Taylor, Helms cuando nos referimos a las Arts-Based Research. Las Arts-Based Visual Research cuentan con teóricos como Richard Siegesmund, Cahnmann- Taylor. Y también existen desarrollos a través de Arts-informed Research con Ardra Cole, J. Gary Knowles como principales teóricos y el Art for Scholarship's Sake cuyos principales referentes son Melisa Cahnmann y Taylor.

RESULTADOS

Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje

Las Metodologías Artísticas de Enseñanza son un enfoque del proceso de la enseñanza y aprendizaje del arte que utiliza medios artísticos y estéticos de forma explícita. Por ello, los procesos de programación, elaboración de materiales didácticos, desarrollo de actividades, procesos de intervención y resultados están empapados de conocimiento artístico y tienen formas artísticas. Son las formas y procesos artísticos, traducidas a estructuras conceptuales pedagógicas, las que dan lugar a esos métodos artísticos de enseñanza-aprendizaje. Hablamos de acercarnos al proceso educativo como artistas docentes y como si el resultado de dicho proceso fuese una obra de arte. De tal forma que todos sus elementos, han de tener una coherencia estética entre ellos y en relación al conjunto del proceso, incluso abordando éste como una obra de arte, atendiendo su forma, su significación y el tipo de experiencia que genera. (Roldán, 2015 y Rubio, 2014-2015)

Las M.A.E proponen la enseñanza-aprendizaje del arte a través del arte: de lo visual, de lo musical, de lo teatral, de lo poético. El lenguaje y el medio son el mismo, y el elemento artístico-estético no sólo es transversal al proceso educativo, si no su origen.

The objective of visual arts based teaching methods is to use artistic creation in visual arts as a process of teaching and learning in education. The creation of artistic images or actions in order to teach in art education, instead of utilizing another strategies, is characteristic of this methodological perspective. Visual arts based teaching methods are complete artistic and educational projects and use creative concepts and processes that contemporary artist use. (Roldán, 2015: p. 193)

Cabe aclarar que no cualquier tipo de práctica de enseñanza artística es una M.A.E, ya que no por el hecho de incorporar elementos artísticos y/o estéticos en una parte del proceso educativo se está abordando dicho proceso desde un planteamiento estético y artístico. "Una experiencia de pensamiento tiene su propia cualidad estética." (Dewey, J, 1934, p. 44) Un proceso de enseñanza aprendizaje implica múltiples elementos de comunicación, diferentes tipos de datos y distintas formas de manipular dicha información. Lo que proponen las M.A.E es que para llevar a cabo esas acciones y procesos se pueden utilizar las lógicas y formas comunicativas construidas por los artistas y el arte.

El aprendizaje que provoca una Metodología Artística de Enseñanza es aquel que se genera dentro de la persona, un aprendizaje activo basado en la experiencia. Aquel que se construye a través de herramientas adquiridas de forma autónoma, libre, activa y consciente.

Desarrollos didácticos desde las Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje

Podemos distinguir tres tipos de desarrollos didácticos basados en M.A.E:

1- *A partir de Obras de Arte Pedagógicas.* Se trata de piezas artísticas específicamente creadas para enseñar y aprender arte y que son ejemplos de las M.A.E. Son obras que reflexionan en torno a la teoría y práctica educativa desde un posicionamiento crítico. En esta categoría estarían trabajos como los publicados anteriormente por Andrea Rubio Fernández, en torno a la metáfora escultórica y un enfoque crítico a través de la escultura pedagógica. También trabajos como el de Clara Deguines Guillem en torno al cuento ilustrado como instrumento metodológico.

2- *A través de Estrategias Didácticas Basadas en las Artes partiendo de una o varias obras de un artista.* Referentes pedagógicos como las exposiciones "Arte para Aprender Arte" en el Museo Caja Granada (Roldán, 2013,2014,2015 y Marín, 2016) del Master "Artes Visuales y Educación. Un enfoque Construcccionista" de la UGR. También tomamos como referentes algunos enfoques a/r/tográficos. En el ámbito de la Investigación, destacamos el enfoque del trabajo de Lupe Pérez (2013).

3- *A partir de Estrategias Didácticas Basadas en las Artes sin la necesidad de utilizar obras de artistas.* En este caso las referencias principales son las aproximaciones que han valorado la experiencia estética como origen del aprendizaje artístico como puede ser el enfoque de Reggio Emilia, o de Víktor Lowenfeld.

Nos centramos en este artículo en investigar el segundo tipo de desarrollo didáctico de las Metodologías Artísticas de Enseñanza: Estrategias Didácticas Basadas en las Artes partiendo de una o varias obras de un artista. No es nada nuevo el tema de trabajar en torno a o a partir de la obra de un artista. Sin embargo, la mayoría de propuestas de este tipo que nos encontramos en las aulas de los colegios, están basadas en la copia o imitación de la obra. La estrategia didáctica que se utiliza nada tiene que ver con el

acercamiento al proceso creativo de ese artista, en la profundización de sus lenguajes estéticos, en la comprensión de sus poéticas etc, si no que se produce una mera imitación, incluso una parodia de la obra referenciada. Ricardo Marín, en su libro *Didáctica de la Educación Artística*, habla sobre la problemática de fragmentar el aprendizaje de la obra de un artista aislándolo de su contexto y dice lo siguiente:

Es muy frecuente que en el currículo de Educación Artística se estudien las obras de arte, [...] pero casi nunca se mencionan sus ideas sobre arte, sobre Educación y sobre Educación Artística. Esto es injusto y es un error. [...] Es un error porque no es posible comprender adecuadamente esas obras de arte sin mencionar por qué esas personas pensaban que debían hacerlas así. (Marín, 2003, p. 537)

Creemos que uno de los grandes problemas de la educación artística en este sentido, es el abordaje de la experiencia artística de forma totalmente inconexa con la manera de enseñar y de aprender. Es decir, la metodología educativa no puede quedar al margen de la experiencia artística y el aprendizaje.

Por consiguiente, el desarrollo didáctico que proponemos, ha de cumplir todas las características artísticas y educativas de las M.A.E. Y por tanto el diseño de una estrategia didáctica de este tipo implica, como decíamos, afrontar el conjunto de la experiencia educativa desde un punto de vista estético y artístico. Los diseños estructurales de las sesiones educativas serán aquellos capaces de ofrecer un contexto adecuado para generar este proceso de aprendizaje. Un contexto en el que tanto la actividad creativa, como los materiales utilizados, el espacio de trabajo o el tiempo, puedan acoger los requisitos de las M.A.E. Serán diseños entorno a los cuales se puedan desarrollar una serie de procesos didácticos de acercamiento, descubrimiento, comprensión y trabajo entorno a la obra, a su proceso creativo formal y conceptual que el/la autor/a hubiese experimentado para crearla.

Desde este punto de partida se puede trabajar el diseño de la estructura de la práctica educativa a través de diferentes estrategias partiendo de una obra de arte o de un proceso artístico. De este modo, podemos afrontar ese diseño desde innumerables enfoques como pueden ser la interpretación formal o conceptual, la comparación, la experimentación con el material, la técnica, etc. Estas estrategias no podrán funcionar de forma aislada e inconexa como decíamos antes, si no contextualizando la estrategia didáctica dentro de esa experiencia educativa y artística. Queda patente que las M.A.E, debido a sus características, huyen de procesos conductuales, de copia o imitación que no tengan otro objetivo más allá de la obtención de un material formalmente similar al propuesto.

El aprendizaje que se plantea con estas estrategias no está prefijado de antemano, y será diferente en cada caso particular. Por eso estas estrategias han de ser lo suficientemente flexibles para que cada persona se sumerja en la experiencia de la manera que mejor se adapte a sus necesidades de aprendizaje. Cabe incidir en que el objetivo último de estas estrategias no es que aprendan sobre el artista, si no que aprendan arte. De igual forma que el objetivo de la educación artística, bajo nuestro

punto de vista, no es el que los niños mejoren su concentración, su creatividad o una larga lista de "consecuencias" que derivan del arte, si no que aprendan arte. Si nos desviamos del objetivo en el proceso educativo podemos equivocarnos tácticas, métodos y condicionar el aprendizaje del arte. Eisner escribió en relación a este tema: "todo programa educativo de arte que lo utilice como instrumento con el que alcanzar otros fines en primer lugar, está adulterando la experiencia artística, y de alguna forma está robando al niño lo que el arte puede ofrecerle" (Eisner, 1995, p.7). Es interesante por ello trabajar a partir de esta idea pudiendo crear estrategias didácticas a partir de la obra de un artista para investigar el proceso educativo desde ese punto de vista.

Por otra parte, la mayoría de los procesos de enseñanza llevados a cabo en el aula suelen realizarse de forma individual o colectiva en función de dos posibilidades: si son de carácter analítico se desarrollan de forma colectiva, y si son creativos se proponen de forma individual. Nosotros creemos que los procesos de análisis y creación en el aprendizaje no son separables. Si desde un punto de vista constructorista adoptamos la posición de que el conocimiento se construye socialmente, la conclusión es evidente: los procesos de creación en el aula deben ser colectivos. Esto favorece la comunicación horizontal ya que el papel del profesor en el aula no se establece desde una jerarquía de poder, y necesariamente todos los participantes son críticos con la actividad creativa propia y del resto de participantes, lo que favorece el empoderamiento en el proceso de aprendizaje.

A continuación, proponemos una serie de cuatro estrategias didácticas que han sido puestas en práctica con cuatro grupos intergeneracionales en sesiones de en torno a una hora y media de duración, dentro del proyecto de Educación Artística "*Lainopia*".

Estrategia didáctica I. Reconfigurando la experiencia estética: Anish Kapoor

Figura 1. Foto ensayo. Autora (2018) Reconfigurando la experiencia estética. Compuesto por dos fotografías digitales de la autora

El caer como acción para crear la imagen. Colorear a través de la partícula, del polvo, de las especias. Que huelen, saben... suenan. En las figuras I y II podemos ver momentos de la sesión para la que creamos una estrategia didáctica basada en la obra de Anish Kapoor.

Figura 2. Foto ensayo. Autora (2018) Reconfigurando la experiencia estética II.
Compuesto por dos fotografías digitales de la autora

La base conceptual de la estrategia reside en afrontar el color como algo que se suma al volumen de la forma. ¿Pero cómo se suma ese color? La acción de dejar caer, decidir dónde soltar color. Jugar con la distancia que existe desde nuestra mano que libera el color hasta el soporte que lo recibe ¿qué pasa en ese espacio? ¿Creamos también una imagen efímera que dura una fracción de segundo? ¿Y si en esa distancia, en la caída hay algún filtro? ¿Cómo afectará eso a la imagen?

Estrategia didáctica II. Sobre ver y mirar: Mireya Baglietto

Figura 3. Foto ensayo. Autora (2018) Sobre ver y mirar.
Compuesto por dos fotografías digitales de la autora

Para esta propuesta pensamos en proponer un espacio cambiante desde el primer momento, en el que nuestro movimiento, incluso el movimiento del aire, determine el espacio por el que transitamos. La sombra de las telas llena el espacio del suelo y los sonidos de su movimiento nos invitan a movernos. Proponemos así mismo la búsqueda de las líneas, de los dibujos de las telas en el reflejo, registrándolas físicamente sobre el propio espejo. La percepción y el análisis se cruzan con la creación en el reflejo de la imagen.

Figura 4. Foto ensayo. Autora (2018) Sobre ver y mirar II.
Compuesto por dos fotografías digitales de la autora

Para crear esta sesión nos basamos en la obra de Mireya Baglietto en la que integra volúmenes a partir de la caída de telas semitransparentes e invita a interactuar con su trabajo desde el reflejo del espejo.

Estrategia didáctica III. Sobre relatos contrahegemónicos: Eulalia Valdósera

Figura 5. Foto ensayo. Autora (2018) Relatos contrahegemónicos.
Compuesto por dos fotografías digitales de Silvia Abella

Cuando tienes la opción de buscar mil y una formas de afrontar algo, probar, cambiar, pensar, decidir, preguntar... Comienzas a preguntarte si no podrías hacer ese mismo procedimiento con cada momento del día, con cada cosa, con cada afirmación inamovible e incuestionable.

¿Y si os digo que esos colores que veis... no existen?

¿Y si dudo de que veamos lo mismo, aunque estemos todos en la misma sala? ¿Y si lo comprobamos? ¿Y si hay cosas ocultas en lo que tenemos delante? ¿Lo miramos de otra forma? ¿Con otra luz?

¿Sin luz?

Figura 6. Foto ensayo. Autora (2018) Relatos contra hegemónicos II.
Compuesto por dos fotografías digitales de la autora

Esta sesión está creada a partir del trabajo de Eulalia Valldosera, una artista que utiliza todo aquello a lo que no prestamos atención, nos devuelve la presencia de objetos de uso cotidiano y diferentes envases o residuos que se transforman a través de su proyección sobre las paredes, el cuerpo, los espejos... ¿Son las sombras todo aquello que negamos? ¿Son los deshechos esas huellas que dejamos en nuestro entorno?

Estrategia didáctica IV. Sobre búsquedas de procesos creativos: Franz Kline

Crear, borrar para volver a hacer, parar, retroceder. Ese es precisamente el proceso que nos ayuda a decidir, a elegir. Cuando ponemos especial atención a la imagen, cuando no dejamos que nada pase desapercibido comenzamos a dar valor a cada línea, a cada pequeña forma, con sus texturas, sus matices. Así, a partir del blanco y el negro, jugaremos con la idea del borrar como otra forma de crear.

En esta sesión nos basamos en el proceso de creación de Franz Kline. En esa necesidad de incorporar la duda, la pregunta en su proceso creativo. Hasta que, en un determinado momento, ahí está: justo la imagen que buscaban.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en las experiencias artístico-educativas son significativos en varios aspectos. En cuanto a la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada (M.A.E), al generar un ambiente de aprendizaje colectivo y colaborativo, en el que además se utilizan estrategias activas y lenguajes estéticos actuales, hace que la apropiación de las experiencias y su asentamiento en el contexto se hagan realmente evidentes en los distintos grupos que participan en cada actividad. A su vez, los contenidos propuestos a través de las estrategias didácticas, favorecen un acercamiento al aprendizaje a través de la propia experiencia colectiva.

Otras investigaciones que utilizan este mismo enfoque, están alcanzando conclusiones similares como por ejemplo el proyecto de la exposición Arte para Aprender, que cada año realiza el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, Musical y Corporal de la UGR. Esta exposición está especialmente diseñada atendiendo a diferentes estrategias didácticas a partir de cada obra. Esto permite a los visitantes experimentar un aprendizaje artístico activo, muy diferente al aprendizaje que pueden extraer en la visita a otras exposiciones de arte.

Figura 7. Foto ensayo. Autora (2018) Búsquedas de procesos creativos.
Compuesto por dos fotografías digitales de la autora

Enfoques como este, evidencian la efectividad de este tipo de propuestas para la educación artística. Sin embargo, encontramos también ejemplos de este tipo en el ámbito de la Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales, como es el trabajo de Lupe Pérez. En él propone un enfoque a partir de la obra de David Hockney en la Observación Participante como instrumento de tratamiento de datos y presentación de sus resultados.

"Esto nos da la posibilidad de trascender la mera documentación y entablar relaciones metafóricas en la foto collages que nos permiten analizar y comprender en profundidad la realidad personal del sujeto investigado." (Pérez, 2014, p.19)

Vemos que estrategias de este tipo amplían la variedad de posibilidades, enriqueciendo los procesos en este caso de educación artística.

CONCLUSIONES

Vemos que al entender el conjunto del proceso de aprendizaje como una obra de arte, como una experiencia estética, se genera necesariamente un aprendizaje activo y despierto. El uso de una o varias obras de un artista en una estrategia didáctica basada en M.A.E, enriquece el aprendizaje artístico y permite afrontar el proceso educativo con la profundidad y variedad de enfoques necesaria en cada caso. La creación colectiva es una cuestión muy importante dentro de esta investigación, ofrece un escenario muy adecuado para que se origine la experiencia de aprendizaje. Queda patente que el hecho de que la enseñanza del arte y su programación tengan

componentes artísticos y estéticos durante todo el proceso educativo, enriquece la experiencia educativa.

A su vez, las conclusiones de este trabajo también se presentan en forma de discurso visual en el presente informe. Son las propias creaciones ligadas a sus procesos, los cuales han ido surgiendo de la interacción a través de la expresión artística. Los aprendizajes generados a partir de la experiencia estética se impregnan en los procesos creativos y las creaciones resultantes.

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que están cada día en Lainopia

FUENTES REFERENCIALES

Baglietto, Mireya (1982) La Nube II. Museo de Bellas Artes, Tucumán, Argentina.

Deguines Guillem, Clara (2016) Números y Colores. Olma y Ofe. Red Internacional de Educación (RIE)

Dewey, J (1934). *El Arte como experiencia*. Barcelona: Paidós estética.

Eisner, E. (1972). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós Educador.

Eisner, E. (2002). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós Arte y Educación.

Kapoor, Anish (1954) 1000 names. Colección Museo Reina Sofía. Madrid

Marín-Viadel (2003) (coord.) *Didáctica de la Educación Artística*. Madrid: Pearson Educación.

Marin-Viadel, R. y Roldán, J. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. Málaga: Aljibe.

Malaguzzi, Loris (2001) Educación Infantil en Reggio Emilia. Octaedro.

PÉREZ, Lupe (2014) La Observación Participante en la Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales a partir David Hockney. 2nd Conference on Arts-Based Research and Artistic Research. Granada

Roldán Ramirez, J. (2004). Visual Arts-Based teaching-learning methods. Internacional Yearbook for Research in Arts Education .Waxmann Verlag GmbH

Rubio Fernández, Andrea (2014) Cuatro metáforas educativas para la enseñanza del arte a través de la escultura. 2nd Conference on Arts-Based Research and Artistic Research. Granada

Valldosera, Eulalia (2009) El culto a la madre. Dependencias . Museo Reina Sofía Madrid

Online:

ARTE PARA APRENDER (2013-2018) Exposición artístico-educativa. Recuperado de <https://www.arteparaaprender.org/>

LAINOPIA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (2015-2018) Proyecto artístico-educativo. Recuperado de: <http://www.lainopia.es/>